

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория циркового искусства

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Квалификация

Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная

Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – освоение теоретических основ циркового искусства, изучение его специфики и основных жанров; овладение специфической терминологией; умение ориентироваться в широком спектре цирковых видов и жанров, предлагаемых в современном зрелищном искусстве.

Задачи курса: изучение специфики цирковых жанров, понимание практической стороны использования цирковых номеров.

2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников;

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; осуществлять режиссёрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников;

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные	Количество	Формы контроля
--------------------	----------	------------	----------------

(очная форма обучения)	единицы	академических часов	(по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		8
Аудиторные занятия		42		
Самостоятельная работа		66		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	3	108		10
Аудиторные занятия		12		
Самостоятельная работа*		96		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№	Название раздела	лекции	сем	срс	з/о
1.	Цирковое искусство и его специфика	10	4	22	6
2.	Жанры циркового искусства	8	6	22	4
3.	Историческое развитие циркового искусства и великие артисты	8	6	22	2
	Итого:	26	16	66	12

Содержание дисциплины:

Цирковое искусство и его специфика. Зарождение цирковых жанров в Древнем Египте. Зарождение цирковых жанров в Древней Греции. Зарождение цирковых жанров в Древнем Риме.

Зарождение цирковых жанров в Древнем Китае. Творчество средневековых гистрионов. Комедия Дель Арте («маска», «импровизация», «буффонада»). Амфитеатр Филиппа Астлея. Олимпийский цирк Франкони (репертуар, творчество клоуна Ориоля). Скоморохи на Руси. Народные гулянья и балаганы на Руси.

Конные цирки в России в первой половине 19 века (цирки Гверра и Лежар. Дирекция императорских театров).

Цирк Чинизелли. Цирк Саламонского.
Цирк братьев Никитиных.

Создание первых профессиональных цирковых организаций. Советский цирк в период Великой Отечественной войны.

Цирковые фестивали, конкурсы, смотры.

ГУЦЭИ: история, выдающиеся педагоги и выпускники (Ю. Мандыч – полет «Галактика», В. Кисс – жонглер С. Игнатов и другие). Творчество Карандаша.

Московские цирки (М. Местечкин, Ю. Никулин, Л. Костюк). Жанр «акробатика»: специфика, история, выдающиеся имена.

Жанр «клоунада»: специфика, история, выдающиеся имена. Творчество В. Лазаренко.

Жанр «дрессура»: специфика, история, выдающиеся имена. Творчество братьев В. и А. Дуровых.

Жанр «жонглирование»: специфика, история, выдающиеся имена. Творчество Э. Растелли и А. и В. Кисс.

Жанр «гимнастика»: специфика, история, выдающиеся имена. Творчество Ж. Леотара.

Жанр «эквилибр»: специфика, история, выдающиеся имена. Творчество Э. Блондена и Ф. Молодцова.

Жанр «атлетика»: специфика, история, выдающиеся имена. Жанр «иллюзия»: специфика, история, выдающиеся имена. Пантомима в цирке.

Пародия, гротеск и эксцентрика в цирке. Режиссер в цирке.

Художник в цирке.

Цирк в художественной и мемуарной литературе. Цирк в изобразительном искусстве.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимный обмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется лекционно-теоретический метод, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, рефераты, документация по работе с режиссерско-постановочной группой.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал,

который вызывает трудности , пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии.

Подготовка к каждому занятию тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции , а затем изучения обязательной и дополнительной литературы , рекомендованную к данной теме . На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно -методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников . Работа с конспектом лекций , подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их . Работа студента над докладом -презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение , умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей , отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. При показе практических работ, определить сверхзадачу, событийный ряд, сквозное действие, правильно, с учетом материала работы, определить предлагаемые обстоятельства, распределить роли, продумать мезонсцены, свето -, звуко- и видеооформление.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии . Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ , тестовых заданий и публичных показов . Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя : 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы ; 2) углубленный анализ научно -методической литературы , вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы , аннотирование статей , монографий и т .д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самореализации, воплощению на сцене своих идей.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля,

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Публичный показ работ кафедре и зрителю. Разбор работы, замечания, пожелания, корректировки.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, показов позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Темы для семинарских занятий:

1. Специфические особенности циркового искусства Составление терминологического словаря Проверка словаря
2. Неосновные жанры и цирковые формы. Рассмотреть современное состояние неосновных жанров и формколлективум
3. Историческое развитие циркового искусства Конспект по теме. Подбор литературы. Проверка конспекта
4. Выдающиеся деятели цирка и представители великих цирковых династий. Рефераты. Чтение рефератов.

Темы и вопросы для обсуждения (СРС)

Тема 1. Специфические особенности циркового искусства

1. Специфика циркового пространства.
2. Номер в цирке.
3. Понятие условности, предсказуемости, каноничности в цирке.
4. Трюк как первооснова циркового действия.
5. Артист цирка.
6. Режиссер в цирке.
7. Художник в цирке.

Тема 2. Неосновные жанры и цирковые формы

1. Вентрология
2. Имитаторы

3. Мнемотехника
4. живая счетная машина
5. роликобежцы
6. Тарелки, дьяболо, лассо, обручи.
7. Стрелки
8. Цирковые формы: пантомима, аппаратные аттракционы, восточные игры, цирк на воде и цирк на льду.

Тема 3. Историческое развитие циркового искусства

1. Истоки циркового искусства
2. Развитие цирковых жанров в эпоху средневековья и возрождения
3. Расцвет циркового искусства западной Европы 18в.
4. Истоки и развитие циркового искусства на Руси
5. Советское цирковое искусство
6. Росцирк нового времени

Тема 4. Выдающиеся деятелей цирка и представители великих цирковых династий

Чтение рефератов: цирковая династия (на выбор), знаменитые артисты цирка (на выбор).

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Баринов В. Особенности восприятия в цирке. - М.: Техноэдикс, 2006. —250с
2. Баринов, В. А. Основы циркового творчества: учебное пособие / В. А. Баринов. – Москва: Московский государственный университет культуры и искусств, 2004. – 180 с.
3. Гуревич З. О жанрах советского цирка. - М., 1984.
4. Дмитриев Ю. А.. Цирк в России: от истоков до 1917 г. М.: Искусство, 1977
5. Краткий словарь специальной терминологии по основным жанрам циркового искусства. /Составитель Б. Д. Москаленко. – М.,2000.
6. Макаров С. Советская клоунада. – М., 1986
7. Русская советская эстрада: Очерки истории / Под ред Уваровой Е. Д. - М.,
8. Терентьева И. Цирк дю Солей и его русские артисты. – М., 2001
9. Устинова И. Режиссер для цирка. – М., 2001
10. Фальковский А. Художник в цирке. – М., 1978, с.34-39; 107-118

Дополнительная литература

1. Акимов Н. Театральное наследие: Сб. в 2-х кн. - Л., 1978
2. Аксенов В. С. Искусство художественного слова. - М., 1954

3. Алексеев А. Г. Серьезное и смешное. - М., 1972
4. Ардов В. Разговорные жанры эстрады и цирка. - М., 1968
5. Бейлин А. Аркадий Райкин. - М., 1969
6. Благоев Ю. Советские клоуны. - М., 1967
7. Боров Ю. Комическое. - М., 1970
8. Боров Ю. Эстетика. - М., 1981
9. Вахтангов Е. Материалы и статьи. - М., 1950
10. Велехова Н. А. Когда открывается занавес. - М., 1975
11. Верховский Н. Ю. Книга о чтецах. М.-Л., 1950
12. Вулис А. Метаморфозы комического. - М., 1976
13. Вяткин Б. Жизнь клоуна. - Л., 1975
14. Ганешин К. Ротман и Маковский. - М., 1982
15. Гершуни Е. П. Рассказываю об эстраде. - Л., 1968
16. Дземидок Б. О комическом. - М., 1974
17. Дмитриев Ю. А.. Советский цирк. Очерки истории, гг. М.: Искусство, 1963
18. Дмитриев Ю. Эстрада и цирк глазами влюбленного. - М., 1971
19. Дмитриев Ю. А. Искусство советской эстрады. - М., 1962
20. Дмитриев Ю. А. Михаил Лентовский. - М., 1978
21. Дмитриев Ю. А.. Русский цирк. М.: Искусство, 1953
22. Дмитриев Ю. А.. Цирк в России: от истоков до 1917 г. М.: Искусство, 1977
23. Завадский Ю. Рождение спектакля. - М., 1957
24. Зайцев К. Я клоун. - М., 1979
25. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. - М., 1978
26. Зворыкин Ю. Юмор в публичном выступлении. - М., 1977
27. Зеленая Р. Разрозненные страницы. - М., 1984
28. Зыкина Л. Г. Песня. - М., 1975
29. Искусство клоунады. Ред.-сост. Коган М. - М., 1969
30. История западноевропейского театра. Т.1. - М., 1956
31. Кнебель М. О том, что мне кажется особенно важным. - М., 1961
32. Кожик Ф Дебюро. - Л., 1973
33. Кристи Г. Воспоминания актера школы Станиславского. - М., 1968
34. Кузнецов Е. Арена и люди советского цирка. Исторические очерки. 1917 — 1946 гг., Л.-М.: Искусство, 1947
35. Кузнецов Е. М. Из прошлого русской эстрады. - М., 1958
36. Макаров С. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. - М., 1981
37. Маркова Е. Марсель Марсо. - Л., 1977
38. Мастера эстрады. - Л.-М., 1964
39. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы. - М., 1968
40. Местечкин М. В театре и цирке. М., 1976, с.115-167
41. Набатов И. С. Заметки эстрадного сатирика. - М., 1957
42. Нежный И. В. Былое перед глазами. - М., 1963
43. Немирович – Данченко В. И. Театральное наследие. - М., 1952
44. Нестыв И. В. Звезды русской эстрады. - М., 1974
45. Нестыв И. В. Звезды советской эстрады. М., 1986

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, театральные классы со сценической площадкой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. компьютерный класс, электронная библиотека, видеотека, фонотека.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, квалификация Театрализованные представления и праздники.

Программа утверждена на заседании кафедры 28.08.2023 г., протокол №1

Заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Х. Мизиев

Эксперт: заведующий кафедрой, доцент

М.Т.Черкесов